

edmus.univ-tours.fr

Ressources gratuites pour
écouter, chanter, jouer, danser
avec vos élèves

La création musicale à l'école primaire

Définition de la création musicale

La création musicale est le fait d'utiliser simultanément sa pensée convergente et divergente, son imagination créatrice pour agencer des éléments du langage musical, utiliser des règles et des outils musicaux, et ainsi créer une composition unique.

La création musicale au primaire signifie pour l'enfant l'invention de pièces musicales variées comme par exemple, des chansons, des pièces instrumentales ou du bruitage. Pour ce faire, l'enfant travaille seul, en petites équipes ou en grand groupe, et il utilise les outils musicaux mis à sa disposition : voix, instruments de la classe, objets du quotidien, sons préenregistrés et logiciels informatiques. Dans le cadre scolaire, la création musicale se divise en quatre types de tâches :

- 1) l'improvisation
- 2) l'arrangement
- 3) la sonorisation
- 4) la composition

Les créations des plus jeunes sont d'ordre exploratoire. Ils peuvent expérimenter différentes manières de jouer d'un instrument, différentes textures sonores tout en exploitant des éléments de base du langage musical comme les nuances et le tempo.

Les créations des plus jeunes sont d'ordre affectif. Ils peuvent créer à partir d'un élément du langage musical. Ils sont en mode exploratoire. À partir de 6 ans, les créations sont courtes et les procédés de composition sont simples. Les enfants sont en mesure de finaliser le travail de création et d'utiliser un élément du langage musical. À partir de 8 ans, les enfants sont en mesure de structurer musicalement la création (rythme et mélodie) et d'assembler divers éléments du langage musical dans une même création. À partir de 10 ans, les enfants sont en mesure d'établir des liens entre les éléments du langage musical, les moyens sonores utilisés et les éléments de technique reliés à ces moyens. Les créations sont plus complexes et plus longues. Par ailleurs, les enfants de cet âge sont en mesure d'utiliser des logiciels de création tels que *Garage Band*, *BandLab* ou encore *Soundtrap*.

Tableau des particularités de la création musicale dans divers pays de la francophonie

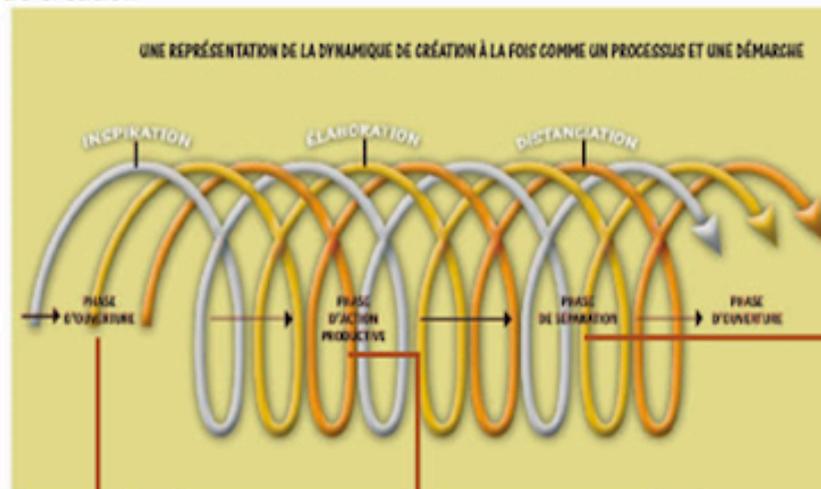
Pays	Particularités
Québec/Canada	Au Québec, la création musicale est l'une des trois compétences à développer dans le programme de formation de l'école québécoise.
France	En France, les termes utilisés sont plutôt « explorer » et « imaginer ».
Suisse	En Suisse, la créativité vocale et instrumentale est prescrite dans plusieurs cantons.
Belgique	En Belgique, la création passe aussi par les gestes, les expressions vocales, les expressions sonores et les éléments d'un message sonore . Les outils utilisés sont les mêmes, c'est-à-dire les instruments de percussion de la classe, des éléments de bruitage, les qualités sonores, les éléments de rythme et de voix.

Au Québec

Au Québec, le programme de formation de l'école québécoise (PFEQ) représente la dynamique de création en trois phases distinctes : l'ouverture, l'action productive et la séparation. Ce processus créatif, représenté par la spirale horizontale, symbolise le mouvement dans le temps. De façon organique, ces phases se succèdent et interagissent entre elles à travers trois grandes étapes (l'inspiration, l'élaboration et la distanciation). L'inspiration se caractérise par l'émergence d'idées qui pourront mener l'élève à l'élaboration d'une création. C'est lors de l'élaboration que l'élève commence à développer et à organiser ses idées. Finalement, c'est dans le mouvement de distanciation que l'élève prend du recul face à l'œuvre réalisée.

Dynamique de création

OUVERTURE

- Cherche des idées.
- Fait un inventaire de ses idées.
- Choisit les meilleures idées

ACTION PRODUCTIVE

- Expérimente des idées et des éléments du langage artistique.
- Choisit les meilleures expérimentations.
- Utilise ses expérimentations.
- Adapte ses expérimentations.
- Combine ses expérimentations.
- Met en valeur ses différents éléments.
- Met en forme sa création

SÉPARATION

- Observe sa création.
- Ajuste certains éléments de sa création.
- Met en valeur les différents éléments de sa création.
- Décide que sa création est terminée

Pour chaque phase

1. Se concentre et laisse entrer de nouvelles idées.
2. Se met au travail.
3. Prend le temps de réfléchir à ce qu'il a fait.

Source : <https://www.recitarts.ca/trouver-des-ressources/domaine-des-arts/pedagogie/Voir-d-autres-ressources/La-dynamique-de-creation/article/dynamique-de-creation-sous-forme-de-tableau-322>

edmus.univ-tours.fr

Ressources gratuites pour
écouter, chanter, jouer, danser
avec vos élèves

Phase d'ouverture

La phase d'ouverture se caractérise par la venue d'idées ou d'images. Ces représentations peuvent aussi être appelées des émergences. L'élève explore et développe les différentes possibilités en fonction de ce qui l'interpelle et qui correspond au but à atteindre. Au terme de cette phase, il retient les possibilités les plus significatives pour passer à l'action.

Phase d'action productive

La phase d'action productive se définit par la mise en forme de la création artistique. Durant cette phase, il exploite des combinaisons, développe et organise les éléments retenus. Il reste toutefois à l'affût d'émergence de nouvelles idées et d'inspiration. Finalement, l'élève devra s'arrêter pour évaluer et ajuster sa création en fonction de l'idée de départ, du travail en cours et de la tâche à réaliser.

Phase de séparation

La phase de séparation représente un moment d'arrêt. L'élève fait un retour réflexif sur sa réalisation et son expérience de création.

Source : <https://www.erudit.org/fr/revues/rse/1998-v24-n3-rse1838/031976ar.pdf>

En Ontario

Le curriculum d'éducation artistique de l'Ontario propose aux enseignants l'utilisation d'un processus de création artistique en quatre étapes; le choix du sujet, l'exploration, la production et la rétroaction. Chacune de ces phases correspondent à une série d'actions qui peuvent guider l'élève dans son cheminement. Pour permettre à l'élève d'acquérir un savoir-faire en création, l'enseignement explicite est répandu en Ontario et au Québec. Il est intéressant de noter que les étapes du processus peuvent être interchangeables et varier selon la tâche ou le besoin.

Processus de création artistique

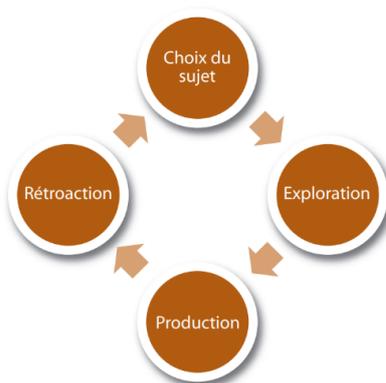

Tableau descriptif du processus de création artistique

Étapes	Stratégies
Choix du sujet	<ol style="list-style-type: none">1. Identifier un sujet, une intention ou une problématique sur laquelle portera son œuvre.2. Se documenter en lisant ou en discutant.3. Noter ses idées et ses inspirations.4. Faire la collecte des données (p. ex., texte, image, son, mouvement, matériaux).
Exploration	<ol style="list-style-type: none">1. Expérimenter des matériaux, des techniques, des éléments clés et des principes esthétiques.2. Évaluer et modifier ses expérimentations pour retenir ce qui répond le mieux aux besoins de son œuvre.3. Produire des ébauches ou des essais à partir de ses expérimentations.
Production	<ol style="list-style-type: none">1. Planifier les étapes de son travail à partir de ses choix.2. Produire l'œuvre définitive à partir de l'ébauche choisie.3. Présenter la production, la composition ou l'œuvre.
Rétroaction	<ol style="list-style-type: none">1. Évaluer l'utilisation des matériaux, des techniques, des éléments clés et des principes esthétiques ainsi que l'effet produit.2. Porter un jugement sur son œuvre en identifiant les points forts et les aspects à améliorer.3. Imaginer de nouvelles explorations et productions qui peuvent être utilisées dans un autre contexte.

Remarque : La rétroaction devrait être présente à chaque étape du processus afin d'identifier les points forts et les points à améliorer ainsi que les autres pistes à explorer. Elle peut venir de l'élève même, de ses pairs ou de l'enseignante ou l'enseignant.

Source : <http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf>

En France

Inspiré par les travaux de Guilford, le programme de l'enseignement artistique du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche propose une démarche de création sonore un peu différente.

Basé sur la pédagogie par projet, ce processus créatif comporte six étapes : impulser, explorer, enrichir, argumenter, construire, restituer

Schéma de la démarche de création sonore

Contextualisation	Investigation	Approfondissement	Choix	Structuration	Évaluation
IMPULSER	EXPLORER	ENRICHIR	ARGUMENTER	CONSTRUIRE	RESTITUER
Projet	Des consignes pour orienter, guider.	Contrôler, maîtriser le geste musical.	Négocier...	ORGANISER LES ELEMENTS SONORES	Observer
Une intention pédagogique.	De l'intention au son.	Les réponses sont enrichies par le jeu des variables :	Quelles étaient les consignes ?		Analyser
Une commande...	Tâtonner	Intensité	Le projet ?		Garder trace
Une écoute d'œuvre.	Encourager la multiplicité des propositions.	Hauteur	La commande ?	dans le temps, l'espace.	Se confronter à un regard extérieur.
Un inventaire de La matière sonore disponible.		Timbre	Faire des choix.	Articuler les réponses individuelles et collectives.	Se ré-écouter
Voix		Durée		Mutualiser	
Instruments		Introduire des références culturelles*			
Matériaux		*Peut s'envisager en début ou en fin de processus.			
EXPÉRIMENTATION/EXPRESSION			EXPRESSION/CRÉATION		

Source : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/45/9/12_RA_C2_C3_Demarche-creation-sonore_570459.pdf

edmus.univ-tours.fr

Ressources gratuites pour
écouter, chanter, jouer, danser
avec vos élèves

Exemples de création musicale pour chaque tranche d'âge

Tranche d'âge	Types de tâche	Exemples d'activités musicales pour la création
3-4 ans	Improvisation	<ul style="list-style-type: none"> • Exploration des instruments (modes de production sonores, textures) • Chanter un air connu ou inventer une mélodie en utilisant des syllabes ou des sons d'animaux.
4-5 ans	Improvisation	<ul style="list-style-type: none"> • Cercle de percussions ; • Improvisation en pentatonique avec des instruments à percussion
	Sonorisation	<ul style="list-style-type: none"> • Sonoriser un conte ou une histoire
	Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Créer une suite de 4 sons aux instruments avec sons courts et des sons longs ; • Créer une suite de 4 sons fort et doux avec des instruments de percussion. • Créer une séquence musicale (instruments ou voix) à partir d'une image, d'émotions ou d'un livre ;
6-7 ans	Improvisation	<ul style="list-style-type: none"> • Question/réponse. • Improviser aux instruments mélodiques à l'intérieur d'une pièce : la partie B d'une pièce ABA est improvisée par des enfants ;
	Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Créer aux instruments de percussion des rythmes simples : noire, 2 croches et introduire le soupir. • Créer une courte mélodie à partir de sons répétés, de notes conjointes ascendantes ou descendantes ; • Créer une ambiance sonore sur une thématique.
8-9 ans	Sonorisation	<ul style="list-style-type: none"> • Créer le bruitage d'un vidéo muet
	Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Créer une sonnerie pour la cloche de l'école ou un jingle publicitaire • Créer d'une mélodie de 8 mesures à 4/4 (mélodie et rythme) ; • Créer d'une série de percussions corporelles. • Créer la musique pour un jeu vidéo, un texte ou un stop
10-12 ans	Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Créer un ostinato (rythmiques ou mélodiques avec des instruments ou sous forme de beatboxing) ; • Créer de courtes chansons ou rap (paroles, mélodie et rythmes) ; • Créer de pièces de forme rondo. • Collage de boucles musicales (en utilisant des logiciels tels que : <i>Garage Band, Band Lab, SoundTrap</i>)
	Arrangement	<ul style="list-style-type: none"> • Arranger une pièce à partir d'extraits de mélodies et de rythmes • Harmoniser une mélodie • Modifier une mélodie existante (thème et variations)

Astuces pour faire de la création en classe

- Exploiter différentes sources d'inspiration qui suscitent l'intérêt des enfants;
- Prévoir des séances d'expérimentation sonore (ateliers de manipulation, cellules rythmiques, etc.);
- Varier les types de tâches de projets de création;
- Enseigner les procédés de composition
- Enseigner différents modes d'écriture musicale (code personnel, traditionnel, etc.);
- etc.);
- Inviter les enfants à écouter leur création pour la valider en cours de processus
- Diffuser les créations des enfants avec leur autorisation (sur YouTube, ou créer un Padlet d'œuvres collectives).

edmus.univ-tours.fr

Ressources gratuites pour
écouter, chanter, jouer, danser
avec vos élèves